

细析“十指琵琶”的传承情况和发展前景

陈文萃

广东省广州市广东音乐曲艺团有限公司

摘要：通过对番禺沙湾何氏琵琶的深入研究，结合文献资料、演奏经验和作品再编，对沙湾何氏“十指琵琶”的传承情况从社会生存环境的分层局限性；历史政治环境的不稳定因素；社会经济主体所起的决定性作用；时代进程中对艺术审美转变的迫切性作根源性地分析。对沙湾何氏“十指琵琶”的发展方向提出了“守正创新”、“从作品出发”、“传承和宣传”三点的解决办法以推动艺术进程。

关键词：“十指琵琶”；沙湾何氏琵琶；传承；发展

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.09.059

引言

一闻“十指琵琶”便知晓是出自于广东番禺沙湾。

“十指琵琶”之称据传是广东音乐发源地之一的番禺沙湾何氏博众，因其琵琶琴技卓越超群，手法新颖，被誉为“十指琵琶”。

何博众先生天资过人，不但琵琶琴技非凡，他更创作了很多脍炙人口的广东音乐名曲《赛龙夺锦》《雨打芭蕉》《饿马摇铃》等，为广东音乐的发展夯实了基石，为沙湾何氏琵琶音乐的延续，留下了可寻的历史迹印，为今天广东琵琶的发展提供了良好的储备条件及有力的据论。

何氏琵琶的传承渊源可追溯到宋代，家族中一位擅弹琵琶名唤何昶的音乐家从中原迁居到粤北的南雄珠玑巷，南宋时期，何氏四祖迁至番禺沙湾定居。虽然他们的生活辗转多地才安定下来，但在音乐方面的传承进行得有声有色，继诞生了一个赫赫有名的“十指琵琶”何博众后，其子孙后人继承了祖辈的艺术天赋，成为往后名震广东的音乐家——“何氏三杰”（何柳堂、何与年及何少霞）。何氏三杰对广东音乐的发展同样作出了突出的贡献。以下细析一下何为“十指琵琶”。

一、“十指琵琶”之名的真实“身份”

何谓“十指”？字面上明显给予人们一个信号——顾名思义就是十个手指弹奏。很多后人在研究沙湾广东音乐时，也特别强调这个问题，普遍认为“十指琵琶”指的是一种琵琶技法，但翻阅仅存的一本何氏三杰中两位音乐家何柳堂、何与年合著的《琵琶乐谱》里面明确印有“左右手指讳号图”，此图特别有文字注明：左手按弦惟大（大拇指）禁（小指）两指不用；右手中（中指）、名（无名指）、禁（小指）、食（食指）轮扫用之，若如书上所示，用得最多也只有八根手指。

那十个手指都用上的论断好像不太成立了，还是因为后人在创作过程中为适合作品的演奏，而重新定义了手指的用法就不得而知，但在一些文献典籍上反映出来的是，三杰继承了“十指琵琶”技艺，从这个方面看，何氏后人在指法上并没有太多的改革或创新。而琵琶从秦汉一路发展至今，由直项、曲项、多弦、多形的琴制到现代四弦曲项直柄琴制；由横抱、斜抱至竖抱的持琴方式，包括右手从以拨子拨弦改用手指弹奏的这些沿革是到明末清初才大致确定下来。何博众也是清末时代的人，以他创新精神和天赋异禀来看，指法的创新应该是有可能的，但说后人有减无增，那就稍有牵强，再说，到中华人民共和国成立后，琵琶发展迅猛，形制、尺寸、定弦、相位、品位数都基本标准化，并沿用至今，又因越来越多的创新作品，随之开发出来的琵琶指法几百余种，故十指俱用根据乐曲需要也屡见不鲜了。那么，从以上种种去思量，“十指琵琶”也许是当时音乐文化先进的符号，也许是赞誉的一个称谓，本人比较偏向后者。但有一样可以肯定的就是，“十指琵琶”已成为沙湾何氏琵琶的代名词，而这个代名词恰好反映出了沙湾何氏琵琶曾经的辉煌程度，也凸显了沙湾何氏琵琶的音乐特点，值得深入研究。

二、“十指琵琶”的传承情况

在何博众那个时代，他的能力卓越，多才多艺，琴棋书画集于一身，琴技更是享誉一方，受很多音乐爱好者的崇拜和爱戴，算是当时岭南地区琵琶的大师级人物，想前来拜访学艺的人不计其数，他选人的眼光也很独到。在影响教授自己的两个孙子何柳堂、何与年以外，他还相中了自己家中的少年仆人何章，不计身份的悬殊，欣然收他为徒，并一手把他培养成一代粤剧名家、“十指琵琶”传承人，人称“花旦章”，足显博众四阔达爱才的品格性情。

何博众虽一身才华，但能深得他真传的毕竟是少数，因为当时的社会环境，适合学琴，玩音乐的人，一般只局限于家境富裕，有财富、有较多闲暇时间的文人、士大夫人群，而且音乐艺术又极需要天赋。所以何博众的琵琶传承大多是从自己身边的人或子孙中物识，这便形成后来众人约定俗成地认为何氏广东音乐只在何氏家族中传承，这个中原因其实是多方面的：有社会生存环境的分层局限性；有历史政治环境的不稳定因素；有社会经济主体所起的决定性作用；更有时代进程中对比艺术审美转变的迫切性。

首先，从社会生存环境的分层局限性来看，何博众所处的年代正值晚清内忧外患时期，社会环境复杂，经济、时局风云万变，只是沙湾地处南越地区的乡村，人们主要以农田耕作为生，民风淳朴，何氏家族在几百年的家族发展过程中，通过垄断资本，扩张土地、办厂等积攒了不少财富，为了守住庞大的家业何氏老祖必须鼓励子孙读书，但又怕仕途险恶，所以家族长辈多以提倡读书考功名为主，不走仕途，并聘请琴师教授音乐、唱戏，培养子孙一些健康的兴趣，以防学坏。至于何氏家族以外的人，除一些与家族成员接触或有关系的，大部分都属于农户杂工贫困阶层的人，缺乏文化教养，又忙于生计，便没有闲暇和兴趣抚琴品茗了。

第二，政治环境造成的不稳定因素。晚清至民国时期，正值社会动荡期，殖民侵入、军阀割据、政权的纷争、更替，人们意识形态从封建社会向资本主义社会转变。此时的何氏三杰都处于这个时期前后，都因时势动荡，家道中落，贫困交迫，为谋生致客走他乡，因此他们的音乐传承难以继续。

第三，社会经济主体起的决定性作用。随着封建社会制度的瓦解，社会阶级关系发生变化，在一次次的战争硝烟笼罩下，各种思潮运动的驱使下，社会变得更不安稳，普通老百姓或离乡别井寻求出路，或加入政治斗争中，风花雪月之事，已无暇顾及。

第四，时代进程对比艺术审美转变的迫切性。20世纪二三十年代是何氏音乐作品巅峰期，同时也是广东音乐发展的成熟期。此时期，由于很多有志青年留洋回国，故中国大地上涌现大批文学、艺术、科学大咖，在这文化交融最鼎盛的时期，他们带回来了很多先进的科学理论，注入了西方艺术、文学等形式，让当时的中国青年如沐春风，一股新鲜且进步开放的思潮席卷着整个中华大地。正处于此时的何氏三杰之一的何少霞也不例外，五四运动前后，教育界、文艺界中的各种新思潮迭起，新音乐亦风行一时，何少霞不仅接受新思想，对新音乐亦如饥似渴地学习，这为他日后的音乐创作活动打下了良好的基础。另外，二三十年代更是广东音乐名人倍出，何氏三杰都与当时的多位粤乐名家有艺术上的交流和合作录制唱片，这些因素都导致对比音乐审美的改变。

综其上述几点来看，都是造成“十指琵琶”无法很好延续下去的客观存在因素。但以何博众和三杰的艺术品格和创新思维，对比音乐发展不懈追求的性格来说，他们绝不会是墨守成规，并非只认何氏一脉传承，甚至，他们的音乐思想是开放的，前卫的。

三、“十指琵琶”的发展方向 and 办法

琵琶作为广东音乐最具鲜明代表性的乐器之一（除高胡成为现今广东音乐代表性乐器之外），若因为种种原因令其传承断层是极其可惜的。故承传发展“十指琵琶”沙湾何氏琵琶显得尤为迫切，尤为重要。

要想很好地真正地传承何氏琵琶，必须找寻到何氏琵琶的技艺特点，才能对症下药，把它系统性的承接，庚续绵延下去。这迫使我们必须从它的作品出发，熟悉乐曲音律特点，然后究其乐曲创作背景，从而加深其艺术特点的了解，再结合现今人们对音乐的审美，有机融合，让它活化、重生、延续，最后得以传承后世。如何寻找它的发展方向 and 可采取的办法可从三点着手：

1、研究何氏琵琶必须从守正的思维出发。从何柳堂、何与年合著的《琵琶乐谱》可以看出，它是一本在当时属于较全面的乐谱。里面囊括了当时的琵琶图式、定弦、琵琶指法解释，还有古乐谱（五声调式）、工尺谱、简谱（西乐）的音符对照表，以及乐谱（工尺谱）。图示定弦是“合上尺六”（固定调的 $\overset{\circ}{5} \quad 1 \quad 2 \quad \overset{\circ}{5}$ ）和现代琵琶的定调有所不同（现在以固定调 $\overset{\circ}{1} \quad 2 \quad 3 \quad \overset{\circ}{6}$ 定弦），现在很多人在演奏广东音乐，都会用 $\overset{\circ}{1} \quad 2 \quad 3 \quad \overset{\circ}{6}$ 定弦，主要是方便，另外是因为现代琵琶已确定为 $\overset{\circ}{1} \quad 2 \quad 3 \quad \overset{\circ}{6}$ 的定弦，演奏上已经成为一种音调标准，加上琵琶沿革至今无

论在演奏技法上或是指法创新上已经是很成熟很丰富了，在各调中迅速转换更不在话下，而且，无论是按 $\text{5} \quad \text{2} \quad \text{3} \quad \text{6}$ 定弦还是 $\text{5} \quad \text{1} \quad \text{2} \quad \text{5}$ 定弦，四条弦的音程关系并没有改变，因此，现在弹琵琶的人觉得没有必要调低一板线（低一个大二度）定弦，另外从音色上来看，高大二度定弦也会让琵琶的音色穿透性更强和亮度更大，更好地突出琵琶音色的个性。但在演奏广东音乐和研究何氏琵琶的过程中发现，当时人们使用 $\text{5} \quad \text{1} \quad \text{2} \quad \text{5}$ 定弦是有一定的道理的。广东音乐基调多以“合尺”音出现，是徵调式音乐，因此将定弦调至 $\text{5} \quad \text{1} \quad \text{2} \quad \text{5}$ ，能使广东音乐特有的技巧（加花）表现上得以更为丰富，韵律性更强，更能让整个乐曲的旋律圆活起来，反观 $\text{5} \quad \text{2} \quad \text{3} \quad \text{6}$ 定弦有很多加花变化的技巧、手法被局限，略显呆板。另外，在与其他乐器拍合时，由于低了一个二度，音色就稍有收敛，尤与扬琴同奏时会更加和谐悦耳。何氏作品具有与别不同的艺术特点，他们的作品极具文人气色，音乐风格典雅，多描写花鸟山水，并常常借物抒情，曲标题大多也是从古诗词引用而来，这种风格特点恰是它在众多广东音乐中独树一帜的标志。

2、从作品出发。在演奏和研究沙湾广东音乐的过程中发现从何博众至其子孙，对艺术都具有强烈的创新追求，何柳堂、何与年、何少霞更为突出。他们处于新旧思潮交融时期，这也是孕育他们思想改变的养分。他们不但把阿爷博众四创作的《赛龙夺锦》《雨打芭蕉》《饿马摇铃》等曲目进行整理、改编外，还创作了一些人们喜爱和家喻户晓的广东音乐名曲，很多作品更被人们一直演奏，至今成了经典，正如当时何氏三杰受时代变迁而寻求改变一样，时至今日，一众广东音乐人不断寻求突破，不断寻求创新的有力论据，多年以来创作出一大批时代性的广东音乐创新“产品”，争奇斗艳，在一定的程度上快速地促进了广东音乐的发展，但持续发展性似乎不尽人意，也导致了传统保护派和创新行动派经常在守正或创新两个方面出现了选边站队的情况。现在，国家对非遗文化非常重视，习总书记恰时给出了一个非常精准的指导思想——守正创新。这一指导思想既保护传统文化原有的底蕴，又能快速感知时代脉搏的跳动，从而发展出更为合适的创新成果，两者兼顾融合，才能走得更好更远，才是真正的创新，这一指导思想也为传统文化工作者苦恼纠结多年的问题提供了一个客观又全面的解决办法。前人的做法其实已经做出了很好的榜样，何氏三杰在他们的作品中已经能体现出守正创新

的正确思想，承接祖辈的艺术特点，并在此基础上不断寻求新发展，这在他们作品中尤为显著。从旋律的创作动机和调式转换的灵活运用上都无不显示出他们在音乐上不断寻求变化，力求让音乐展示当时的时代文化和他们的生活背景，细品他们的作品时会让人联想起彼时作者创作音乐的思想情绪与情感依托，研究沙湾何氏琵琶也是以此为核心理念。

3、从传承和宣传出发。非遗传承是国家现在非常重要的一项文化建设工作。这也是对一个千年文明古国众多文化积淀的抢救和保护，作为艺术文化工作者，这是责无旁贷。

在支持非遗传承工作上，无论是否非遗传承人都应该积极去参与。因为音乐世界里是不分彼此、不分界限、不分条件的，虽然非遗传承人的选定在一定条件上有一定的标准，这也是害怕文化传承过程中会因时代的变化而受到影响导致难以延续，其中的原因是很多，对于现代浮躁的社会氛围来说，无疑是既耗时又枯燥的工作，要传承是有一定难度的。为此，国家为促进非遗保护的进程，以有延续关系的匠人、艺术工作者作为带动，鼓励其继续深入研究和将面临枯竭的传统文化因子激活起来，绵延发展。在研究何氏琵琶方面，作为岭南琵琶人，本人也不遗余力，寻找和翻阅很多资料，细心研究，经常与沙湾的广东音乐传承人进行深入交流，且得到省级传承前辈的提点和启发，并尝试以多种演奏手法和形式去诠释何氏琵琶的作品，在此基础上，以“十指琵琶”为主题，举办一些宣传作用的讲座和沙龙、音乐会。从沙湾出发，把何氏广东音乐、何氏琵琶作为试范，做一些普及性教学和推广活动，乃至番禺地区开外，希望以此让沙湾何氏琵琶得以传承和蓬勃发展，从而推动整个广东音乐和广东琵琶的发展和传承。另外，加大宣传力度，举办相关的音乐会和讲座等活动也是宣传的一种手段。

结语

“十指琵琶”是沙湾何氏琵琶的代名词，它代表着一个艺术品种的特点，它代表着一代艺术家的心血与情怀，更代表着广东音乐一段曾经辉煌的历史。因此它的传承是必然的，它的发展是宏远的。

参考文献

- [1] 梁谋、阮立威：《沙湾何氏与广东音乐》广东教育出版社，2013年11月第一版，全书。
- [2] 何柳堂、何与年：《琵琶乐谱》广东七十二行商报，中华民国二十三年一月初版，全书。